

Методические указания к курсовым работам по истории искусства

Министерство образования и науки РФ
ФГБОУ ВПО «Удмуртский государственный университет»
Институт искусств и дизайна
Кафедра истории искусств и художественно-педагогического моделирования

Методические указания
к курсовым работам
по истории искусства

Ижевск 2015

М 545

УДК 75.01(075)

ББК 85.103р30

Рекомендовано к изданию Учебно-методическим советом УдГУ

Рецензент: доктор искусствоведения, доцент Е.И. Ковычева

Авторы-составители:

Николаева Н.А., кандидат искусствоведения, доцент;

Липина Л.И., кандидат исторических наук, доцент.

Методические указания к курсовым работам по истории искусства / авт.-сост. Н.А. Николаева, Л.И. Липина. - Ижевск: «Удмуртский университет», 2015. - 44 с.

Методические указания предназначены для студентов-бакалавров направления подготовки 050100 Педагогическое образование (профиль "Изобразительное искусство") Института искусств и дизайна УдГУ.

В методических указаниях даны алгоритмы действий при написании и оформлении курсовой работы по истории искусства и ответы на типичные вопросы, возникающие у студентов при её подготовке.

Рекомендации могут использоваться студентами всех курсов и всех форм обучения при выполнении любых письменных работ по истории искусства учебного и исследовательского типа: от контрольных работ до выпускных квалификационных работ.

УДК 75.01(075)

ББК 85.103р30

© Авт.-сост. Н.А. Николаева, Л.И. Липина, 2015

© Издательство «Удмуртский университет», 2015

Содержание

Введение.....	4
1. Подготовительная стадия исследования.....	6
1.1. Выбор темы.....	6
1.2. Постановка цели и задач.....	6
1.3. Работа с источниками и литературой.....	8
2. Работа с текстом исследования.....	10
2.1. Композиция текста.....	10
2.2. Особенности письменной научной речи.....	12
2.3. Методы анализа художественных произведений.....	13
3. Правила оформления курсовой работы.....	18
3.1. Основные требования к оформлению курсовой работы	18
3.2. Оформление цитат и ссылок в тексте.....	18
3.3. Оформление списка литературы и источников.....	19
3.4. Оформление Приложения.....	21
4. Сроки и этапы выполнения курсовой работы.....	22
5. Критерии оценки.....	24
6. Список рекомендуемой литературы.....	26
Приложения.....	30
Приложение 1. Виды искусствоведческих исследовательских работ.....	31
Историко-искусствоведческое исследование.....	31
Работа по теории искусства.....	35
Работа по художественной критике.....	36
Приложение 2. Образец титульного листа.....	37
Приложение 3. Образцы оформления содержания курсовых работ.....	38
Приложение 4. Пример оформления информации по литературе и источникам.....	40
Приложение 5.Образец официального письма в музей (архив).....	41
Приложение 6. Архивная выписка.....	42
Приложение 7. Выписка из текста.....	43

Введение

Курсовая работа – это самостоятельная учебная научно-методическая работа студентов вузов, выполняемая под руководством преподавателя – научного руководителя. В этом заключается её главное отличие от реферата, который, как правило, выполняется без научного руководства и является соединением результатов чужих исследований.

В соответствии с учебным планом курсовая работа по истории искусства выполняется студентами - бакалаврами 3 курса очной формы обучения и 4 курса заочной формы обучения по направлению подготовки 050100 Педагогическое образование (профиль "Изобразительное искусство") Института искусств и дизайна.

Выполнение курсовой работы нацелено на формирование у обучающихся следующих общекультурных компетенций (ОК), предусмотренных ФГОС ВПО (Федеральным государственным стандартом высшего профессионального образования): владение культурой мышления, способности к анализу и обобщению, восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-1); способности понимать значение культуры как формы человеческого существования и руководствоваться в своей деятельности базовыми культурными ценностями, современными принципами толерантности, диалога и сотрудничества (ОК-3); готовности к толерантному восприятию социальных и культурных различий, уважительному и бережному отношению к историческому наследию и культурным традициям (ОК-14).

При работе над курсовым исследованием по истории изобразительного искусства студент учится использовать систематизированные теоретические и практические знания гуманитарных наук при решении искусствоведческих задач, готовить и редактировать тексты профессионального содержания, овладевает основами речевой профессиональной культуры.

Цель курсовой работы – развитие у студентов навыков самостоятельной творческой деятельности в области искусствоведения, овладение методами научного исследования через углублённое изучение выбранной ими темы.

Выполнение письменных работ - неотъемлемая часть образовательного процесса в вузе. Практика работы со студентами ИИиД показывает, что этот вид учебных заданий зачастую становится для них серьёзной проблемой. Причинами являются профессиональная специфика прикладного рода занятий, общее снижение культуры письменной речи и отсутствие опыта научных исследований.

Принципы выполнения любых письменных работ в вузе (реферат, контрольная, курсовая и выпускная квалификационная работы) имеют много общего, поэтому данные методические рекомендации будут полезны студентам всех курсов.

Тексты курсовых и выпускных квалификационных работ проверяются при помощи системы "Антиплагиат", позволяющей установить наличие нелегитимных заимствований.

Данные методические указания - это практическое руководство в выполнении курсовой работы по истории искусства, которое отвечает требованиям стандартов. При его разработке был обобщён опыт различных методических изданий, приведены требования ГОСТ 7.1 2006 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления» и ГОСТ 7.80 2007 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования и правила составления» (выписка из ГОСТа приведена в разделе 3.3).

1. Подготовительная стадия исследования

1.1. Выбор темы

Начальный этап курсовой работы связан с выбором темы. Она может отражать проблемы отечественного или мирового искусства любого исторического периода. У студента есть два варианта выбора темы – обратиться к списку, предложенному преподавателями кафедры, либо самостоятельно сформулировать перспективную тему, согласовав её с научным руководителем. Важным требованием при выборе темы является знакомство с материалом будущего исследования в оригинале. Это не исключает использование репродукций в качестве дополнительных источников, например, при сравнительном анализе, но предмет исследования необходимо знать в подлиннике. Выбор темы курсовой работы должен базироваться на личном интересе студента, его желании и возможностях. Впоследствии проделанное исследование может стать разделом выпускной квалификационной работы.

Тема курсовой работы должна заключать в себе объект и предмет исследования. Здесь считаем необходимым объяснить используемые определения. **Объект** – это то, что существует вне нас и независимо от нашего сознания, любое явление внешнего мира. **Предмет** – то, на что направлена мысль или какое-либо действие, та часть объекта, которой посвящено основное внимание исследователя. Например, в курсовой работе на тему "Реализм библейских сцен в творчестве Караваджо" объектом исследования является творчество Караваджо, а предметом исследования - реалистические методы, используемые Караваджо в изображении библейских сцен. В работе на тему «Образ женщины в живописи Пабло Пикассо» объектом будут живописные произведения П. Пикассо, предметом исследования - образ женщины в его творчестве.

При всём возможном тематическом разнообразии можно выделить три типа курсовых работ, которые отражают основные направления современного искусствознания: историко-искусствоведческое исследование, работа по теории искусства, работа по художественной критике. Особенности каждого типа работ и примерные темы рассмотрены в Приложении 1.

1.2. Постановка цели и задач

Формулируя тему курсовой работы, необходимо помнить, что в ней также должна содержаться проблема. **Проблема** – это объективно возникающий в ходе познания вопрос, рассмотрение которого представляет существенный интерес. Решение проблемы является **целью** научного исследования. К примеру, в курсовой работе на тему "Особенности колорита живописных работ С.Н. Виноградова" целью будет изучение характерных особенностей цветовой гаммы полотен художника С.Н.Виноградова. Цель тесно соотносится с темой, как правило, полностью включая её. Другой пример. Цель курсовой работы на тему «Образ

женщины в живописи Пабло Пикассо» – анализ образа женщины в живописном творчестве П. Пикассо.

После постановки цели работы указываются конкретные задачи, которые являются своеобразными ступеньками-этапами на пути достижения цели. Формулировать задачи желательно с использованием глаголов-действий: «изучить», «охарактеризовать», «сравнить», «проанализировать», «выявить», «исследовать», «сопоставить» и т.д. Решению каждой задачи посвящается одна глава.

В уже упомянутом здесь исследовании живописных работ С.Н. Виноградова студентом были поставлены следующие задачи:

- 1) Изучить живописные произведения художника разных периодов;
- 2) Выявить влияние традиционной удмуртской культуры на творчество живописца;
- 3) Проанализировать приёмы цветовых сочетаний на полотнах С.Н. Виноградова.

Ещё один пример. Целью курсовой работы на тему "Традиции русского шатрового зодчества в современной культовой архитектуре (на примере Казанско-Богородицкой церкви г. Ижевска)" является выявление актуальности традиций шатрового зодчества XVII столетия в современной церковной архитектуре. Для достижения этой цели студентом поставлены следующие задачи:

- 1) Провести сравнительный анализ политических, экономических, религиозных и эстетических воззрений русского общества XIX и рубежа XX-XXI веков;
- 2) Выявить традиции русского шатрового зодчества в архитектурных памятниках XIX столетия;
- 3) Определить причины обращения в современном церковном зодчестве к планировочным, объемно-пространственным и художественным принципам архитектуры XVII-XIX веков (на примере Казанско-Богородицкой церкви г. Ижевска).

Ясная формулировка цели, четкая постановка задач должны определить структуру будущей курсовой работы, а также позволить студенту сформулировать рабочую гипотезу исследования, а значит и выводы, которые должны быть ответами на поставленные задачи.

Для курсовой работы **новизна** темы является обязательным условием, это вклад студента в проблему изучаемого вопроса. Она достигается, к примеру, использованием новых материалов, новой, более современной трактовкой старых источников, либо исследованием малоизученной информации, уточнением (конкретизацией) известных данных. Исследование тогда обладает научной новизной, когда в нём либо поставлена проблема, которая до этого не поднималась в науке, либо исследуется объект, который до этого не достаточно был изучен, либо получено новое знание об объекте.

Тема курсовой работы должна иметь актуальный характер. **Актуальность** означает важность для настоящего времени. Однако, она может быть связана не столько с злободневностью, сколько с малоизученностью, недостаточной разработанностью темы, устарелостью оценок и необходимостью формирования нового взгляда на проблему, наличием нескольких противоречивых точек зрения на её решение, необходимостью восполнения недостающей информации или её общественной значимостью.

Таким образом, тема курсовой работы формулируется на основе объектно-предметной области с учётом актуальности, проблемности и новизны.

1.3. Работа с источниками и литературой

Обращаясь к какой-либо теме, необходимо в достаточной степени познакомиться с материалом для того, чтобы ориентироваться в предмете своего исследования и сформулировать рабочую гипотезу.

На стадии формулирования темы следует провести первичный, преимущественно количественный, анализ источников и литературы, чтобы убедиться, что информационная база обширна и достаточна для выполнения исследования. В связи с этим предпочтительнее выглядит изучение местных изобразительных материалов.

Источники. По отношению к предмету исследования курсовой работы источники делятся на прямые и косвенные. Если выбранная тема направлена на изучение творчества отдельного мастера, группы или определенного периода, прямыми источниками являются сами произведения. В случае изучения вопросов истории художественного образования или истории критики, прямыми источниками будут также документы, эпистолярное наследие, журнальные и газетные статьи, архивные материалы и т.д. Труды, посвященные решению обозначенной проблемы, освещающие те разделы истории или теории искусства, которые были избраны для исследования, будут являться косвенными источниками. Их значение особенно велико для верного понимания исторической обстановки и условий, в которых жил и работал художник.

Литература. Поиск, ознакомление и анализ литературных источников по теме курсовой работы является важной частью научного исследования. Изученные фундаментальные, монографические или периодические издания помогут студентам овладеть умением профессионально ставить вопросы и рассматривать их в своём исследовании, целенаправленно анализировать произведения искусства. От автора курсовой работы требуется не только ознакомление с наличием и содержанием книг и статей по интересующему его вопросу, но и умение выделить в них главное, сопоставить точки зрения разных авторов, дать им оценку.

Анализ литературы позволит сделать выводы о связи того или иного явления искусства со всей современной ему жизнью и художественной культурой, составить представление об

оценке его современниками или потомками.

Поиск литературы необходимо начинать с той, которая была рекомендована преподавателем на лекциях, содержится в учебниках и учебно-методических пособиях. К работе можно привлечь справочные издания: словари, энциклопедии, а так же ознакомиться с содержанием профильных периодических изданий. Существенную помощь может оказать научный руководитель, порекомендовав нужные монографии, статьи и интернет сайты. В поисках литературы в библиотеках необходимо просмотреть алфавитный каталог и алфавитно-предметный указатель на все ключевые слова, связанные с темой исследования.

На этом этапе работы над курсовым исследованием необходимо составить предварительный список (банк данных), содержащий основную информацию о литературе и сайтах по выбранной теме (образец его оформления см. в Приложении 4). В дальнейшем он будет пополняться, т.к. каждое издание, как правило, содержит библиографический список или систему сносок на труды предшественников. Именно поэтому работу с библиографией нужно начинать с самых последних изданий, которые обычно суммируют всё, что было сделано ранее.

Работа в библиотеках, архивах, музеях, которая предстоит студенту, имеет ряд правил. Остановимся лишь на некоторых практических советах. Прежде чем пойти в архив или музей, необходимо оформить официальное письмо (см. Приложение 5). Оно выполняется на фирменном бланке УдГУ на имя руководителя архива или музея с точным названием учреждения. Документ должен иметь две подписи: декана факультета /директора института и ректора или проректора по научной работе. Работая с архивными документами, следует четко записывать номера фонда, описи, дела и листа, в музее – инвентарные номера (см. Приложение 6).

Изучая литературу в библиотеке, необходимо аннотировать каждую прочитанную книгу или статью и делать выписки всего, что имеет отношение к теме исследования (определение понятий, анализ произведений, интересные мысли и т.д.). Все выписки должны быть оснащены сноской, в которой не только точно и полностью указаны все данные об издании, но и страница (см. Приложение 7). Это позволит избежать ненужной траты времени на поиск потерянного «адреса» важной цитаты.

Собранный материал желательно систематизировать по соответствующим вопросам исследования, это в дальнейшем значительно облегчит работу.

2. Работа с текстом исследования

После того как доступные, имеющиеся в наличии источники прочитаны, законспектированы, собран весь необходимый материал, следует приступить к написанию самой работы, опираясь на план работы. План работы основывается на сформулированных ранее задачах, их логической последовательности. От того, насколько продуманно и четко сформулированы основные проблемы данного исследования в плане, зависит качество курсовой работы.

2.1. Композиция текста

Курсовая работа имеет структуру, характерную для всех письменных работ, выполняемых в вузе. Она состоит из следующих разделов:

- 1) Титульный лист (примеры его оформления приведены в Приложении 2),
- 2) Содержание (Приложение 3),
- 3) Введение,
- 4) Основная часть,
- 5) Заключение,
- 6) Список источников и литературы,
- 7) Примечания,
- 8) Приложения.

Введение должно содержать: обоснование выбранной темы, её актуальность и новизну; объект и предмет; временные и пространственные границы; цель и задачи исследования; методику исследования; характеристику основных источников и литературы по теме (об этом см. в разделах 1.1, 1.2).

Одним из важных разделов Введения является история вопроса, или библиографический обзор. Это, по возможности, наиболее широкий обзор литературы по исследуемой теме. Конечно, он не должен представлять собой монотонное перечисление изданий, все источники должны быть сгруппированы, классифицированы. Обычно группировка идет по темам изданий, например, сначала рассматривается освещение выбранной темы в общих трудах по искусству, затем, анализируются книги, специально посвященные данной теме, монографии, после этого журнальные и газетные статьи. Если вопрос дискуссионный и существуют разные точки зрения на решение проблемы, то литература группируется по сходству высказанных взглядов. Если исследование проблемы прошло явную эволюцию (например, оценка русской архитектуры периода эклектики), выделяются основные этапы этой эволюции, а труды разных авторов анализируются в соответствии с тем этапом существования проблемы, к которому они принадлежат (даже если в этом случае приходится идти на некоторое нарушение хронологического принципа).

Необходимо сделать аннотации (краткие характеристики изданий с точки зрения содержания и формы), главным образом, тех книг, текст которых, так или иначе, используется в курсовой работе (см. Приложение 1). Некоторые источники и авторы могут быть только упомянуты в контексте изучения проблемы. Важно помнить, что именно обзор литературы особенно ясно выявляет самостоятельность исследования студента, подчеркивает, что нового по сравнению с предшественниками ему удалось найти, уточнить, переоценить и понять по-своему.

Пример краткого обзора используемого источника: "Изучение сборника статей, писем и документов «Импрессионизм» помогло шире и полней понять личности художников-импрессионистов, вникнуть в их вкусы и взгляды, узнать обстоятельства жизни и ту общественную среду, к которой они принадлежали".

Во Введении так же желательно обозначить временные и пространственные границы исследуемого явления, можно кратко раскрыть и обосновать структуру работы и объяснить логику последовательности составляющих её разделов.

Самостоятельно и грамотно написанное Введение демонстрирует осознанный и вдумчивый подход к проблеме и положительно влияет на восприятие курсовой работы в целом.

За Введением следует **Основная часть**. Она представляет собой главную часть работы, в которой анализируется изучаемое явление или проблема. Как правило, основная часть имеет несколько глав. Обычно количество глав определяется количеством задач, которые сформулированы студентом во Введении. Главы могут быть разделены на параграфы. Желательно, чтобы все главы были примерно соразмерны друг другу, как по структурному делению, так и по объему.

Содержание глав курсовой работы должно соответствовать её теме. Каждая глава должна начинаться с постановки вопроса, сформулированного в задаче, и заканчиваться конкретным выводом – ответом на этот вопрос.

Ссылки в тексте на цитируемую литературу и приведённые в приложении иллюстрации обязательны.

Поскольку выполнение курсовой работы направлено на формирование исследовательских навыков, в ней должна просматриваться определённая авторская позиция, текст основной части работы должен быть осмысленным, обобщённым, изложенным своими словами.

Очень важной частью работы является **Заключение**. В нём студент самостоятельно на основании изученного и проанализированного материала должен кратко и четко сформулировать выводы. Иными словами, если во Введении были поставлены основные задачи исследования, то в Заключении должны коротко прозвучать ответы на вопросы, сформулированные в этих задачах.

Выводы должны быть логическим завершением данного исследования, они не могут быть взяты из другого источника, даже при всей их правильности. В Заключении не должны использоваться цитаты. В случае, если каждая глава курсовой работы имела свои выводы, в Заключении не рекомендуется их повторять дословно. Необходимо сформулировать их вновь в предельно сжатом виде. Так же в Заключении можно указать возникшие в результате работы трудности и перспективные направления дальнейшего исследования.

После Заключения необходимо представить **Список источников и литературы**. Обязательному включению в этот список подлежат все источники информации, на которые автор ссылается в тексте. Источники - это материалы, которые используются в исследовании. Литература может быть научной, научно-популярной, художественной, периодической, справочной и т.п. Правила оформления списка источников и литературы содержатся в разделе 3.3.

Иногда материал, относящийся к теме, представляет собой слишком большой объем, включающий некоторые пояснения к тексту, расширенное изложение тех или иных положений, краткую биографическую справку. В этом случае его использование может нарушить пропорциональное соотношение глав или логику изложения. В этой ситуации данный материал можно вынести в **Примечания** в конце работы, отметив ссылку в основном тексте маленькой цифрой наверху последнего слова.

Приложение курсовой работы по истории изобразительного искусства обычно составляют иллюстрации, которые призваны дополнять и пояснять изучаемую тему. Это могут быть репродукции исследуемых произведений, рисунки, архитектурные чертежи, схемы, таблицы, фотографии и т.д. Их состав определяется студентом совместно с руководителем и в каждом отдельном случае зависит от содержания работы. Число и характер иллюстраций должны быть такими, чтобы они могли наилучшим образом дополнять текст, подтверждать основные положения и выводы, способствовать наиболее полному раскрытию темы.

У каждой иллюстрации должен быть порядковый номер и атрибуция (т.е. установлен автор, время создания, местонахождение художественного произведения, его название, материал и размеры). Часть иллюстраций может располагаться внутри текста, а часть – в конце работы. При сравнительном анализе произведений репродукции должны быть расположены таким образом, чтобы их можно было рассматривать вместе. Связь основного текста с приложением осуществляется через ссылки (см. раздел 3.4).

2.2. Особенности письменной научной речи

Изложение материала в главах должно быть логичным, последовательным, ясным и грамотным. Для письменной научной речи наиболее предпочтительно изложение от третьего

лица в единственном числе. Это объясняется тем, что главным здесь является не субъект, а объект исследования. В целях подачи объективной информации, в тексте можно использовать вводные словосочетания: «по данным», «по мнению», «в результате исследования такого-то», «характеризуя данный период, можно сделать вывод, что...», «изучение этой проблемы позволяет утверждать, что...» и т.п.

2.3. Методы анализа художественных произведений

Анализ (от греческого *analysis* – разделение, расчленение) понимается обычно как исследование отдельного произведения искусства. Искусствоведческий анализ стремится выяснить содержание и идею произведения, какими художественными средствами автор раскрывает это.

Анализ произведения, как правило, начинается с его описания. Художественное описание, наиболее распространенное в искусствоведческой практике, представляет собой описание сюжета, пересказ изображенной ситуации, который часто сопровождается определенными замечаниями по поводу композиции, пространства, рисунка, колорита. Сам сюжет не является лишь «литературным добавлением» к структуре произведения. Сюжет – это конкретизация содержания. Он выявляет тему, к которой художник обращается, и, в конечном итоге, позволяет сформулировать идею произведения.

Содержание произведения искусства выражается определенной формой, которая воздействует на зрителя чувственно-эмоционально. В живописи – цветом, композицией, силуэтом, движением, фактурой; в графике – характером рисунка, движением линии, штрихом, пятном, контрастом и т.п. При анализе произведения важно помнить, что содержание и форма едины и взаимозависимы и при ведущей, доминирующей роли содержания (в классических произведениях искусства) форма не менее значима как способ существования и выражения содержания.

Система формального анализа произведений архитектуры, скульптуры и живописи, как известно, включает в себя такие параметры, как материал, формат, размер, пропорции, цвет, свет, ритмическая и композиционная организация, конструкция, взаимодействие с внешней средой и др. Все эти понятия отражают специфику «языка» каждого вида искусства.

В связи с абстрактным (нет аналогий в природе), образно-символическим характером **архитектуры**, которая говорит на языке чисел, знаков, соотношений масс, сил тяжести и имеет главной задачей организацию пространства, основными пунктами ее анализа должны быть:

- предназначение, функция сооружения;
- строительные материалы и особенности их образного осмысления;
- конструкция и заложенные в ней идеи;

- особенности плана здания;
- общая организация пространства и масс (что доминирует и почему);
- количество объемов и порядок их расположения, выявление центра композиции;
- пропорции и масштаб здания (размеры архитектурных форм, особенности построения, связанные с отношениями частей здания между собой и их отношение к целому, соотнесенность здания с размером человека и окружающим пространством);
- ритм пространства и массы (различных пространственных ячеек, членений конструкции, декора и т.д.);
- силуэт здания;
- соотношения экстерьера и интерьера;
- роль цвета и фактуры, света;
- определение стиля;
- взаимодействие с другими видами искусств (скульптурой, живописью, декоративным искусством).

Анализ архитектуры требует натурального изучения либо большого количества наглядного материала (планы, разрезы, ландшафтные съемки, фотографии фасадов с разных точек зрения, деталей, фотографии интерьеров и проч.).

При анализе **живописи** надо учитывать, что, с одной стороны, она, в основном, оперирует не абстракциями, а узнаваемыми образами реального мира, но, с другой стороны, живописное изображение – это иллюзорное (то есть не менее абстрактное) изображение на двухмерной плоскости, некая интерпретация реальности.

Анализ живописного произведения предполагает следующие позиции:

- определение функции, назначения (монументально-декоративная, станковая или миниатюрная живопись);
- содержание произведения: сюжет, тема, идея; жанр;
- размеры, формат (горизонтальный, вертикальный и др. варианты), рама (как объемный объект);
- техника и материалы живописи;
- интерпретация линии, силуэта, пластики объемов, светотени;
- выбор точки зрения, линии горизонта;
- организация правой и левой сторон картин, композиционного центра;
- ритмическая структура композиции;
- особенности колорита;
- характер мазка, проблемы фактуры живописной поверхности;
- определение стиля.

Графика еще более условна, чем живопись, в ней реальность передается, чаще всего, черно-белым рисунком (линейным, штриховым, контурным). Анализируя произведение графики, необходимо отметить следующее:

- назначение графики: станковая, книжная, прикладная, плакат;
- содержание произведения: сюжет, тема, идея; жанр;
- вид графики: оригинальная (т.е. выполненная в одном экземпляре) или печатная (т.е. имеющая тираж);
- особенности техники исполнения, графические материалы (в печатной графике необходимо указать, в какой технике печати выполнена работа - ксилография, офорт, литография, линогравюра и др.);
- использование выразительных средств графики (линия, пятно, штрих, силуэт, светотень, фон, то есть тон и цвет бумаги);
- взаимоотношения движения и статики.

Спецификой **скульптуры** является ее трехмерное, объемное изображение в реальном пространстве, обозреваемое с разных точек (в отличие от живописи или графики с их иллюзорной передачей объема на двухмерной плоскости). Главной темой скульптуры является человек, это один из антропоморфных видов искусства. При анализе скульптурного произведения следует определить следующее:

- назначение скульптуры (монументальная — памятники, надгробия; монументально-декоративная, связанная с архитектурой; станковая; мелкая пластика, миниатюрная);
- вид скульптуры (круглая или рельеф, который в свою очередь может быть углубленным, барельефом, т.е. изображением, выступающим из плоскости стены менее чем на половину, горельефом, выступающим из фона более чем на половину, перспективным, в котором сочетаются все формы рельефа);
- содержание произведения: сюжет, тема, идея; жанр;
- размеры и соотношение с окружающим пространством, архитектурой и масштабом человека, наиболее выразительные точки зрения;
- материал (камень, дерево, бронза, глина и др.) и способ его обработки;
- соотношения масс, целого и частного, роль деталей;
- ритм линий, характер силуэта;
- светотеневая моделировка формы (естественный, искусственный свет);
- цвет;
- проблема постамента (для круглой скульптуры);
- определение стиля;
- взаимодействие с другими видами искусств.

Предметы **декоративно-прикладного искусства**, так же как и произведения других видов искусства, обладают художественно-эстетическими свойствами. Кроме того, они призваны быть удобными и служить украшением быта человека. Это мебель, ковры, ткани, одежда, посуда, ювелирные изделия, уличные фонари и т.п. Особую роль в произведении декоративно-прикладного искусства играет материал и способы его обработки, различные техники исполнения. Как и архитектор, мастер бытовой вещи решает форму предмета, учитывает назначение, целесообразность, стремясь в то же время и к художественной выразительности. Особое значение в произведении декоративно-прикладного искусства имеет декор – плоскостной, условный, стилизованный. Именно в рисунке декора может быть выявлен неповторимый, индивидуальный почерк мастера.

Эстетическая ценность предмета декоративно-прикладного искусства определяется:

- красотой форм;
- пластикой линий;
- выбором цвета;
- соотношениями пропорций;
- особенностями композиции и ритмики;
- характером декора;
- мастерством обработки материала;
- техникой изготовления;
- школой или стилем;
- назначением изделия.

Изучение того или иного произведения искусства должно быть нацелено на выявление его главных особенностей. Наиболее наглядно это можно выявить путем сравнения. Для этого важно определить для себя: что, с чем и каким образом должно быть сопоставлено.

Для более яркого и динамичного анализа произведений искусства можно использовать предложенные Г. Вельфлиным пять основных оппозиционных пар понятий (т.е. противоположных, от лат. *oppositio* - противопоставление), основанных на особенности человека мыслить противоположностями. Утверждая что-либо, мы всегда мысленно отталкиваемся от противоположного: если, например, мы делаем вывод о глубине пространства картины, значит, мы имеем некое представление о композиции плоскостной.

Г. Вельфлин выделил следующие бинарные оппозиции (одновременно рассматриваемые два противоположных понятия или качества):

- 1) линейность – живописность;
- 2) плоскостность – глубина;

- 3) замкнутая форма – открытая форма;
- 4) тектоническое начало – атектоническое;
- 5) безусловная ясность – неполная ясность.

Используя эти парные понятия, можно строить динамический, сравнительный анализ любого произведения искусства и художественного стиля эпохи. Эти категории взаимообусловлены. Так, линейность с неизбежностью предполагает плоскостность в трактовке пространства, а тектоническая форма всегда замкнута и состоит из совокупности относительно самостоятельных элементов.

Примером такого видения является искусство Древней Греции, Ренессанса, классицизма, ампира. Противоположные тенденции, а именно живописность, глубина пространства, открытость формы, которая ведет к нарушению ясности тектонических отношений, характерны для эпох эллинизма, маньеризма, барокко, рококо, романтизма.

3. Правила оформления курсовой работы

3.1. Основные требования к оформлению курсовой работы

Текст должен быть отпечатан на одной стороне листа белой бумаги формата А4. Размер шрифта 3,5 мм (кегель 14), межстрочный интервал - 1,5. Размер полей: левое – 30 мм, правое – 10 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 25 мм. Красная строка – 5 печатных знаков от общей линии полей.

Примерный объем курсовой работы без приложений 20 - 25 страниц.

Текст титульного листа должен состоять из названия высшего учебного заведения, факультета, кафедры, где выполнялась работа (верхняя часть титульного листа). Ниже, по центру - название работы, вид работы (т.е. курсовая работа). Ниже, справа - фамилия и инициалы студента, курс, группа, форма обучения (очная, заочная), фамилия и инициалы, учёная степень и учёное звание, должность научного руководителя; оценка. Внизу страницы по центру - город и год выполнения работы (см. Приложение 2).

Страницы должны быть пронумерованы. Первым считается титульный лист, но нумерация на нём не ставится. Первой, с цифрой 2, нумеруется вторая страница. Номера страниц указываются в середине верхней части листа.

Заголовки и подзаголовки глав и параграфов пишутся по центру и выделяются шрифтом. Слова "Содержание", "Введение", "Заключение" должны начинаться с прописной буквы. Эти заголовки не нумеруются, точка в конце не ставится.

Перенос слов не допускается. Каждую главу желательно начинать с новой страницы. Главы должны иметь порядковую нумерацию в пределах всей работы и обозначаться арабскими цифрами с точкой на конце. Параграфы нумеруются арабскими цифрами в пределах каждой главы. Номер параграфа состоит из номера главы и параграфа, которые разделены точкой. В конце номера параграфа должна быть точка, например, 2.1. (т.е. первый параграф второй главы).

3.2. Оформление цитат и ссылок в тексте

В курсовой работе могут быть использованы **цитаты** – выписки из чужого текста. Их используют, если:

- а) требуется документальное или авторитетное подтверждение какого-то высказывания автора курсовой работы;
- б) необходима особая точность в изложении противоречивых мнений;

в) мысль высказана четко, ясно, глубоко, емко, так, что "лучше не скажешь".

Цитаты не должны быть объемными, не должны подменять текст исследования. Цитаты, приведенные полностью или фрагментарно (в последнем случае следует употреблять многоточие), всегда выделяются кавычками. Цитата может быть дана в авторском пересказе, в этой ситуации кавычки не используют. Но в любом случае необходимо указывать **ссылки** на источники.

По месту расположения библиографические **ссылки** бывают: внутритекстовые (являются частью основного текста), подстрочные (вынесенные вниз страницы), затекстовые (вынесенные за текст исследования). В курсовой работе предпочтительнее использовать последний вид ссылок.

Они оформляются в виде порядкового номера по списку использованной литературы, составленному студентом, с указанием страницы, на которой помещена цитата. Все это выделяется квадратными скобками, после которых ставится точка. Например, в курсовой работе, посвященной современной храмовой архитектуре, студент пишет: «К началу XIX столетия сформировался новый архитектурный стиль – русская готика. Е.И. Кириченко отмечает, что «готикой именуется в это время в России любая этническая разновидность европейского средневекового зодчества, в том числе и русского» [12, с.39].

3.3. Оформление списка литературы и источников

Список литературы следует за Примечаниями. Он может быть озаглавлен: "Список литературы", "Список использованной литературы", "Литература", "Библиографический список".

Список литературы следует располагать по алфавиту, по первой букве фамилии автора. Если автором является большой коллектив или издание является сборником статей, то его располагают в общем списке по первой букве названия. Издания на иностранном языке также размещают в алфавитном порядке после источников на русском языке.

Сведения о книгах (монографии, учебники и т.п.) должны включать: фамилию и инициалы автора (авторов), полное название книги, название города – места издания, название издательства, год издания, количество страниц. Наименование места издания (города) необходимо приводить полностью в именительном падеже, допускается сокращение названия только двух городов – Москвы (М.) и Санкт-Петербурга (СПб.), или Ленинграда (Л.).

Список литературы должен состоять из не менее 20 пунктов.

Примеры библиографического описания

- Книги 1-3 авторов:

Артамонов, М.И. Сокровища скифских курганов / М.И. Артамонов. - Ленинград-Прага: Искусство, 1966. - 240 с.

Афанасьева, В. Искусство Древнего Востока / В. Афанасьева, В. Луконин, Н. Померанцева. - М.: Астрель, 1976. - 150 с.

- Книги без авторов:

Всеобщая история искусств. В 3 т. Т. 3. / под ред. Ц.Г. Нессельштраус. - М.: Наука, 1975. - 350 с.

- Авторефераты диссертаций:

Лукина, В.А. Творческая история "Записок охотника" И.С.Тургенева: автореф. дис. ... канд.филол. наук: 10.01.01 / Лукина Валентина Александровна. - СПб., 2006. - 26 с.

- Электронные ресурсы:

Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства [Электронный ресурс]. - М.: Большая Рос.энцикл., 1996. - 1 электрон, опт. диск (CD-ROM).

Насырова, Г.А. Модели государственного регулирования страховой деятельности [Электронный ресурс] / Г.А.Насырова // Вестник Финансовой академии. - 2003. - N 4. - Режим доступа: [http://vestnik.fa.ru/4\(28\)2003/4.html](http://vestnik.fa.ru/4(28)2003/4.html).

- Статьи из сборников:

Кроме книг в списке использованной литературы часто приводятся статьи из газет, журналов, сборников. В этом случае библиографическая запись состоит из двух частей. В первой указывается автор и название, во второй – выходные данные, начальная и конечная страницы статьи. Эти части разделяются двумя косыми линиями. Например:

Кириченко, Е.И. Поиски национального стиля в творчестве архитектора В.А. Покровского / Е.И. Кириченко // Архитектурное наследство. - М., 1973. № 21. - С. 82-91.

Пилявский, В.И. Градостроительные материалы и образцовые проекты в России в начале XIX века / В.И. Пилявский // Сб. трудов ЛИСИ. - Л., 1957. - С. 77-82.

Соколов, Г.И. Римское искусство / Г.И. Соколов // Культура Древнего Рима: 2 т. – М.: Наука, 1985. – Т. 1. – С. 336-430.

3.4. Оформление Приложения

Как было отмечено выше, Приложение курсовой работы по истории изобразительного искусства состоит из репродукций, которые должны быть атрибутированы, т.е. снабжены подрисуночными подписями. Допустимое количество иллюстраций на листе – не более двух.

Связь основного текста с иллюстрациями в Приложении осуществляется через ссылки в тексте основной части, заключённые в круглые скобки, например: (рис.1) или (ил.1), либо в виде оборота типа: "...как это видно на рис.1" и т.п.

В атрибуции необходимо указать инициалы (на первом месте) и фамилию автора, название произведения (без кавычек), материал, размеры, дату создания, местонахождение.

Например:

Рис. 1. Б. М. Кустодиев. Купчихи. Темпера. 150х120. 1912. Музей русского искусства. Киев.

Рис. 2. М. М. Антакольский. Нестор-летописец. Мрамор. 1890. Государственный Русский музей. С.-Петербург.

Рис. 3. Л. Бакст. Портрет В. П. Протейкинского. Литография. 29,5х20. 1899. Государственный Русский музей. С.-Петербург.

Атрибутируя архитектурный памятник, вначале ставят имя автора, затем место нахождения, а потом дату, например:

Рис. 4. К. Тон. Храм Христа Спасителя в Москве. 1832-1880.

Рис. 5. В. А. Щуко. Доходный дом К.В. Маркова на Каменноостровском проспекте в Петербурге. 1910-1911.

Приложений может быть несколько, в зависимости от материала, который в них содержится. Например, исследование дополнено не только репродукциями произведений искусства, но письмами и документами, таблицами и диаграммами и т.п.

4. Сроки и этапы выполнения курсовой работы

Курсовой работе по истории искусства предшествует учебная музейная практика.

Музейная практика студентов очной формы обучения обычно проводится в Государственном Эрмитаже и Русском музее Санкт-Петербурга (может быть организована в других художественных музеях России) на 2 курсе в 4 семестре. На ней студенты знакомятся с произведениями отечественного и зарубежного искусства, а так же с памятниками архитектуры Петербурга и его пригородов. Одной из задач музейной практики является выбор объекта и предмета будущей курсовой работы и предварительная формулировка темы искусствоведческого исследования. Эта самостоятельная работа студента отражается в отчете по музейной практике, который сдается в начале 5-го семестра.

Следующим этапом является окончательное утверждение темы курсовой работы на открытом заседании кафедры (обычно оно проводится в середине сентября), назначение студенту научного руководителя.

Каждый руководитель формирует график работы со студентом, назначает консультационные и отчетные дни. Согласно этому графику, выстраивается индивидуальная работа преподавателя со студентом. За одну неделю до зачетной недели студент отчитывается перед руководителем о проделанной работе, предоставив окончательный вариант курсовой работы. Она должна отвечать всем требованиям, изложенным в данном методическом пособии. Курсовая работа проверяется в системе "Антиплагиат", оценивается руководителем, затем, работа сдается на хранение в учебно-методический кабинет ИИИД на срок, согласно номенклатуре дел кафедры.

Этапы работы студента (очной формы обучения):

1.	2 курс, 4 семестр: июль	Учебная музейная практика: выбор объекта и предмета исследования, формулировка темы курсовой работы.
2.	3 курс, 5 семестр: 1 неделя сентября	Отчет по учебной музейной практике, в котором указывается объект и предмет исследования, рабочий вариант формулировки темы.
3.	Середина сентября	Утверждение темы, назначение научного руководителя.
4.	Середина сентября – май	Утверждение графика работы и отчета студента перед руководителем; работа над курсовым исследованием.
5.	37 неделя учебного процесса (середина мая)	Сдача курсовой работы на проверку научному руководителю.
6.	39 неделя учебного процесса (начало июня)	Оценка курсовой работы руководителем.

5. Критерии оценки

Одной из задач учебной музейной практики, которая проводится в конце 4 семестра, является выбор темы курсовой работы, определение предмета и объекта исследования по истории изобразительного искусства. Выполнение этой задачи контролируется в начале 5-го семестра руководителем практики и оценивается от 2 до 5 баллов. Это этап формирования у студента способности восприятия информации, её обобщения и анализа.

На открытом заседании кафедры в начале 5 семестра, на которое приглашаются студенты, утверждаются темы курсовых работ. Для этого студент должен предоставить информацию о теме, цели и задачах будущего курсового исследования, выявив его актуальность и новизну. Преподаватели кафедры коллегиально оценивают работу студента на этом этапе: его умение обосновать тему своего исследования, выявить её актуальность и новизну (от 2 до 5 баллов), сформулировать цель и задачи (от 2 до 5 баллов), составить предварительный список литературы по теме (от 2 до 5 баллов).

Вне зависимости от вида и направления искусствоведческого исследования, выбранного студентом, эта работа включает в себе совершенствование культуры мышления, умение анализировать, понимать значение культурных ценностей, бережно относиться к различным культурным и художественным традициям. Максимальная оценка деятельности студента на этом этапе составляет 15 баллов.

На этом же заседании кафедры назначаются руководители курсовых работ, согласно специфике выбранной студентами тематики.

Окончательный вариант текста курсовой работы проверяется в системе "Антиплагиат", оценивается научным руководителем, при этом учитывается работа студента в течение всего периода, согласно составленному индивидуальному графику (от 40 до 60 баллов), также оценивается качество оформления работы (от 12 до 20 баллов).

Общая оценка курсовой работы складывается из баллов, полученных на разных этапах работы над исследованием (максимальное количество: $5+15+60+20=100$).

Этапы и оценка работы студента (очной формы обучения):

№ п/п	Этап работы	Оценка в баллах
1.	Отчет по учебной музейной практике, в котором указывается объект и предмет исследования, рабочий вариант формулировки темы.	От 2 до 5
2.	Отчет на открытом заседании кафедры: 1) обоснование темы курсовой работы, выявление её актуальности и новизны; 2) формулировка цели и задач; 3) составление предварительного списка литературы по теме.	От 2 до 5 От 2 до 5 От 2 до 5
3.	Проверка курсовой работы научным руководителем: 1) оценка текста работы; 2) оценка оформления работы.	От 40- до 60 От 12 до 20
5.	Итоговая оценка курсовой работы	От 60 до 100

Таким образом, работа студента, набравшего в общей сумме менее 60 баллов, оценивается как «неудовлетворительная», работа, имеющая от 60 до 70 баллов, может быть оценена на "удовлетворительно", от 70 до 85 баллов - на "хорошо", от 85 до 100 баллов - на "отлично".

6. Список рекомендуемой литературы

Основная литература

1. Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению подготовки 050100 Педагогическое образование (квалификация (степень) «бакалавр»)» от 22 декабря 2009 г. N 788. [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_09/m788.html
2. ГОСТ 7.1 2006 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления» [Электронный ресурс] - Режим доступа: <http://www.ifap.ru/library/gost/sibid.htm>
3. ГОСТ 7.80 2007 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. Заголовок. Общие требования и правила составления» [Электронный ресурс] - Режим доступа: <http://www.ifap.ru/library/gost/sibid.htm>
4. Ильина, Т.В. История искусства Западной Европы от Античности до наших дней / Т.В. Ильина. - М.: Издательство Юрайт, 2012. – 435 с. [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/ilina/03.php
5. Ильина, Т.В. История отечественного искусства от Крещения Руси до начала третьего тысячелетия / Т.В. Ильина. - М.: Издательство Юрайт, 2012. -407с. [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/ilina/03.php
6. Липина, Л.И. Выполнение рефератов по истории культуры и искусств: Методические рекомендации для студентов ИИиД / Л.И. Липина. - Ижевск: Изд-во «Удмуртский университет», 2011. - 18 с.
7. Плеханова, Е.О. История костюма, текстильного и ювелирного искусства: учебное пособие / Е.О. Плеханова – Ижевск: Изд-во «Удмуртский университет», 2012. - 222 с.

Дополнительная литература

1. Алпатов, М.В. Этюды по истории западноевропейского искусства / М.В. Алпатов. - М.: Изд-во Акад. художеств СССР, 1963. - 425с.
2. Архитектура русского православного храма / под общ. ред. А.С. Щенкова. - М.: Памятники исторической мысли, 2013. - 523 с.
3. Бартенев, И.А., Батажкова, В.И. Очерки истории архитектурных стилей / И.А Бартенев, В.И. Батажкова. - М.: Изобраз. искусство, 1983. - 384 с.
4. Борисова, Е.А., Стернин, Г.Ю. Русский модерн / Е.А. Борисова, Г.Ю. Стернин. - М.: Советский художник, 1990. - 359 с.

5. Брунов, Н.И. Очерки по истории архитектуры. В 2 т. Т. 1. / Н.И. Брунов. - М.: ЗАО Центрполиграф, 2003. - 400 с.
6. Брунов, Н.И. Очерки по истории архитектуры. В 2 т. Т. 2. / Н.И. Брунов. - М.: ЗАО Центрполиграф, 2003. - 540 с.
7. Виппер, Б.Р. Архитектура русского барокко / Б. Р. Виппер. - М.: Б.С.Г.-ПРЕСС, 2008. - 298 с.
8. Всеобщая история архитектуры в 12 томах. - Л.-М.: Стройиздат, 1966-1972.
9. Варакина, Г.В. Основные этапы истории европейского искусства / Г.В. Варакина. Ростов н/Д: Феникс, 2006. - 189 с.
10. Вентури, Л. От Мане до Лотрека / Л.Вентури. Пер. с ит. - СПб.: Азбука-классика, 2007. - 352 с.
11. Вентури, Л. Художники нового времени / Л.Вентури. Пер. с ит. - СПб.: Азбука-классика, 2007. - 352 с.
12. Вёльфлин, Г. Ренессанс и барокко: исследование сущности и становление стиля барокко в Италии / Г. Вёльфлин. Пер. с нем. - СПб.: Азбука - классика, 2004. - 286 с.
13. Волков, Ю.Г. Как написать диплом, курсовую, реферат / Ю.Г. Волков. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2001. - 128 с.
14. Воронцов, Г.А. Письменные работы в вузе / Г.А. Воронцов. - Ростов-на-Дону: МарТ, 2002. - 64 с.
15. Емшанова, Н.А. Словарь терминов и понятий (Средние века и Возрождение). Учебно-методическое пособие / Н.А. Емшанова. - Ижевск, УдГУ, 2009. – 191 с.
16. Жермен, Б. Барокко и рококо / Б. Жермен. Пер. с фр. - М.: Слово/Slovo, 2001. - 288 с.
17. Иконников, А.В. Зарубежная архитектура: от «новой архитектуры» до постмодернизма / А.В. Иконников. - М.: Стройиздат, 1982. - 253 с.
18. История искусств стран Западной Европы от Возрождения до начала XX века. Искусство XIX века: в 3 кн. / Отв. ред. Е. Ю. Золотова. - М.: Дмитрий Буланин, 2003-2004.
19. История мировой живописи: в 24 т. - М.: Белый город, 2008-2009.
20. История русской живописи: в 12 т. - М.: Белый город, 2006-2009.
21. Кириченко, Е.И. Русская архитектура 1830-1910 гг. / Е.И. Кириченко. - М.: Искусство, 1982. - 399 с.
22. Ковычева, Е.И. Народная игрушка. Учебно-методическое пособие с грифом УМО по специальности «Народное художественное творчество» / Е.И. Ковычева. - М.: Гуманитарно-издательский центр «Владос», 2012. – 158 с.
23. Косарева, И.А. Традиционное узорное ткачество удмуртского народа. Учебно-методическое пособие/И.А. Косарева. - Ижевск: Изд-во «Удмуртский университет», 2011.–60 с.

24. Лившиц, Л. Русское искусство X – XVII веков / Л. Лившиц. - М.: Трилистник, 2000. - 184 с.
25. Лисовский, В.Г. Архитектура эпохи Возрождения: Италия / В.Г. Лисовский. - СПб.: Азбука-классика, 2007. - 616 с.
26. Лисовский, В.Г. «Национальный стиль» в архитектуре России / В.Г. Лисовский. - М.: Совпадение, 2000. - 416 с.
27. Методическое пособие по оформлению списка литературы к курсовым и дипломным работам / сост. И.В. Никитина, И.Х. Гайнутдинова, Л.Е. Зайцева и др. - Ижевск: Изд-во Удмуртский университет, 2010. - 20 с.
28. Моран, А. История декоративно-прикладного искусства : от древнейших времен до наших дней / А. Моран. Пер. с фр. - М.: Искусство, 1982. - 577 с.
29. Николаева, Н.А., Методические указания по выполнению курсовых работ по истории искусств для студентов ИИИД / Н.А. Николаева. - Ижевск: Изд-во «Удмуртский университет», 2006.- 34 с.
30. Николаева, Н.А. Основы архитектурных знаний. Краткий курс лекций / Н.А. Николаева. - Ижевск, 2009. - 148 с.
31. Орельская, О.В. Современная зарубежная архитектура / О.В. Орельская. - М.: Изд. центр «Академия», 2006. - 272 с.
32. Плеханова, Е.О. Словарь костюма, текстильного и ювелирного искусства: учебное пособие / Е.О. Плеханова. – Ижевск: Изд-во «Удмуртский университет», 2013. – 218 с.
33. Попова, Н.В. Материалы в декоративно-прикладном искусстве: краткий курс лекций / Н.В. Попова. - Ижевск: Изд-во «Удмуртский университет», 2010. – 100 с.
34. Постникова, Н.В. Стилизация природных мотивов в орнаменте: учебно-методическое пособие для студентов специализации «Декоративная роспись» / Н.В. Постникова. - Ижевск, 2010. – 64 с.
35. Пунин, А.Л. Искусство Древнего Египта: Раннее царство. Древнее царство / А.Л. Пунин. - СПб.: Азбука-классика, 2008. - 464 с.
36. Русское искусство. XX век: исслед. и публ. Т. 3 / отв. ред. Г. Ф. Коваленко. - М.: Наука, 2009. - 804 с.
37. Саваренская, Т.Ф. История градостроительного искусства. Поздний феодализм и капитализм/ Т.Ф. Саваренская, Д.О. Швидковский, Ф.А. Петров. - М.: Архитектура, 2004. - 390 с.
38. Сокольникова, Н.М. История изобразительного искусства. В 2-х т. Т. 1. / Н.М. Сокольникова. - М.: Академия, 2006. - 296 с.
39. Соловьев, Н.К. История интерьера. Древний мир. Средние века / Н.К. Соловьев. - М.: Изд-во В.Шевчук, 2007. - 384 с.

40. Станькова, Я., Пехар, И. Тысячелетнее развитие архитектуры / под ред. В.Л. Глазычева. - М.: Стройиздат, 1987. - 296 с.

41. Шепталин, А.А. Письменные работы на историческом факультете Удмуртского госуниверситета: Методические рекомендации для студентов специальностей «История», «Политология», «Регионоведение», «Международные отношения» / А.А. Шепталин. - Ижевск: УдГУ, 2008. - 80 с.

Периодические издания

1. «Артхроника» [Электронный ресурс] - Режим доступа: <http://artchronika.ru/>
2. «Архитектурное наследство».
3. «Искусство» [Электронный ресурс] - Режим доступа: <http://www.iskusstvo-info.ru/>
4. «Искусство – Первое сентября» – приложение к газете «Первое сентября» [Электронный ресурс] - Режим доступа: <http://art.1september.ru/index.php>
5. «Мир музея» [Электронный ресурс] - Режим доступа: <http://www.mirmus.ru/ssilki.html>
6. «Народное творчество».
7. «Наше наследие» [Электронный ресурс] - Режим доступа: <http://www.nasledie-rus.ru/>
8. «Пинакотека».
9. «Русское искусство».
10. «Юный художник».
11. «The Art Newspaper Russia» [Электронный ресурс] - Режим доступа: <http://www.theartnewspaper.ru/>

Приложения

Виды искусствоведческих исследовательских работ

1. Историко-искусствоведческое исследование может быть посвящено истории создания одного произведения (этапного в творчестве художника и значительного в истории искусства), изучению творчества одного художника или объединения на каком-либо этапе их деятельности, рассмотрению и анализу программных работ художников, раскрывающих проблемы современной жизни, характеризующих стилистические особенности развития искусства и т.д.

Историко-искусствоведческое исследование предполагает по возможности полный сбор материала по теме, который позволит решить задачи, поставленные в курсовой работе. Например, по истории создания произведения искусства важно не только найти материалы, отражающие подготовительный этап работы художника над воплощением замысла (наброски, эскизы, этюды и т.д.), но и постараться понять, как художник шел к этому замыслу, а значит необходимо обратиться к письмам художника, к его дневниковым записям, к воспоминаниям современников и т.д. Кроме этого, важно установить место и значение произведения в современной ему художественной жизни. Поэтому необходимо изучить специфику исторической ситуации, в которой создавалось произведение, используя при этом не только современные источники информации о том времени, но и публикации, статьи в периодической печати тех лет.

Таким образом, избрав историко-искусствоведческую тему, студент должен исследовать то или иное явление искусства не обособлено, а, во-первых, выяснить по возможности весь процесс его возникновения и, во-вторых, изучить весь комплекс условий (историко-политических, социальных, художественных и др.), которые повлияли на содержательно-формальную сущность произведения.

Историко-искусствоведческое исследование предусматривает такую постановку вопроса, при которой для достаточно полного и верного ответа студентом должны быть изучены, сопоставлены и объединены по тем или иным признакам произведения искусства разных видов, жанров, времени. Студенту необходимо уметь связывать конкретные наблюдения с более общими проблемами.

Так, например, работая над темой «Трансформация художественного языка в произведениях Казимира Малевича на крестьянскую тему», следует выяснить специфику существования русского искусства в начале XX века, проанализировать биографические сведения о художнике, чтобы составить представление о той среде, в которой он рос и формировался, определить, как менялся художественный язык его произведений, почему

Малевич после абстрактных экспериментов возвращается к фигуративной живописи, обращаясь к крестьянской тематике.

Выбрав тему «Образ Петра I в творчестве М. Антакольского», необходимо проанализировать работы его предшественников, выполнивших скульптурные портреты Петра I (например, Б.-К. Растрелли, Э.М. Фальконе), попытаться сформулировать специфику требований, которые предъявляются к скульптурным памятникам.

Темой курсовой работы может стать исследование исторической архитектуры региона, ее типологического и стилистического своеобразия. В этом случае нехватка опубликованного материала должна быть компенсирована работой с архивными документами, с периодикой тех лет (газетами и журналами), с материалами фондов музеев.

Предлагаемые направления историко-искусствоведческих исследований:

1.1. Изучение важных творческих проблем на материале искусства разного времени или творчества разных художников

Примерные темы:

1. Проблема синтеза искусств в архитектуре классицизма и модерна.
2. Принципы пространственных решений архитектуры барокко и классицизма.
3. Роль цвета в древнерусском зодчестве и архитектуре русского классицизма.
4. Особенности этапов классицизма в русской архитектуре второй половины XVIII – первой четверти XIX века.
5. «Человек и среда» в творчестве А.Г. Венецианова и П.А. Федотова.
6. Библейские сюжеты в творчестве П. Филонова.
7. Детская книжная иллюстрация в творчестве отечественных художников начала XX века.
8. Изобразительное искусство Удмуртии второй половины XX века.
9. Развитие монументально-декоративного искусства Удмуртии.

1.2. Изучение творчества одного мастера или творческого объединения

Исходя из конкретно выбранного объекта исследования, тема может быть ограничена одним периодом, жанром, видом искусства, в котором работали или работают художники. Если студент изучает эволюцию творчества художника или группы, то необходимо провести сравнительный анализ этапных произведений разных периодов творчества. Если привлекает многогранность творческих интересов художников, то необходимо рассмотреть и сравнить произведения, созданные в разных видах и жанрах искусства.

Примерные темы:

1. Монументальная живопись Феофана Грека в Новгороде.
2. Архитектурное наследие Ф.Б. Растрелли.

3. Особенности портретов творческой интеллигенции В.А. Серова.
4. Крестьянский жанр в творчестве Ф. Малявина.
5. Образ современника в живописи А. Дейнеки.
6. Творчество одного из современных художников Удмуртии по материалам местных музеев и галерей.
7. Особенности теоретических воззрений и художественной практики творческих объединений советских художников 20-х годов XX века.
8. Творческие принципы художников «Голубой розы».
9. Индустриальная (или спортивная) тема в творчестве художников ОСТА.
10. Декларации и их осуществление в творчестве художников объединения «Людка».
11. Этническое своеобразие творчества удмуртского художника В.И. Михайлова.
12. Колорит в живописи С.Н. Виноградова.

1.3. Эволюция образного решения одной темы в искусстве разного времени

Примерные темы:

1. Отечественная война 1812-1814 гг. в русском и советском искусстве.
2. Образ современника в произведениях художников разных периодов (вид искусства, страна, эпоха – на выбор).
3. Образы детей в творчестве художников (вид искусства, страна, эпоха – на выбор).
4. Крестьянская тема в русском искусстве XVIII – начала XX века.
5. Петербург в русской графике начала и середины XVIII века.
6. Греческая вазопись эпохи классики и эллинизма.
7. Анималистическая тема в творчестве художников (вид искусства, страна, эпоха – на выбор).
8. Традиции и новации в композиционном решении иконы (на примере сюжета «Троицы», «Благовещение», «Рождество Христово» и т.д. – по выбору студента).
9. Статуи Давида в творчестве Донателло, Вероккио, Микеланджело, Бернини. Сравнительный анализ.

1.4. Вопросы стилеобразования

Примерные темы:

1. Художественные особенности греческой мелкой пластики эпохи эллинизма.
2. Синтез искусств в древнерусской архитектуре.
3. Стиль барокко в русской архитектуре и монументально-декоративном искусстве.

3. Сравнение «нарышкинского барокко» и елизаветинского монументального стиля XVIII века.

4. Символизм как направление в русской живописи конца XIX века.

5. Модерн как стиль архитектуры и декоративно-прикладного искусства конца XIX – начала XX века.

6. «Суровый стиль» как течение в советской живописи 60-х годов XX века.

7. Особенности храмовой архитектуры вятского барокко XVIII века.

8. Памятники архитектуры классицизма на территории Удмуртии.

1.5. Изучение истории создания и анализ одного произведения или ансамбля

Объектом исследования могут быть произведения живописи, графики, скульптуры, архитектуры и декоративно-прикладного искусства местных художников и мастеров. Курсовая работа наряду с историческими сведениями о создателях памятника, ходе работы над ним и основных её этапах должна содержать художественный анализ не только окончательного его решения, но и первоначального и всех последующих эскизов и проектов.

Примерные темы:

1. Проект Кремлевского дворца В.И. Баженова.
2. Архитектурный ансамбль Центральной площади города Ижевска.
3. Эволюция стиля в архитектуре клубных построек Ижевска.
4. История создания первых русских фарфоровых изделий.
5. Работа А. Иванова над картиной «Явление Христа народу».
6. История создания одного из мемориальных ансамблей Ижевска (других городов региона – на выбор).

1.6. Исследование о художниках-педагогах

Данная тема предполагает как изучение значения художественной школы в становлении и развитии отечественного искусства, так и выяснение взаимосвязи творческой и педагогической деятельности крупнейших мастеров искусства, в том числе и преподавателей Института искусств и дизайна УдГУ. Изучение и оценка деятельности художника-педагога может основываться на выявлении значения его личности для искусства и художественной педагогики.

Примерные темы:

1. А.П. Лосенко как один из основателей русской художественной педагогики.
2. Педагогическая деятельность П.П. Чистякова.
3. М.Г. Земцов – архитектор и один из первых русских педагогов.

4. И.Э. Грабарь – художник, исследователь, педагог.
5. Преподаватель ИИиД (на выбор) – художник и педагог.

2. Работа по теории искусства предполагает осмысление эволюции мирового и отечественного искусства, решение проблем содержания и формы, жанровой специфики, времени и пространства, рассмотрение законов композиции, цвета и т.д. Подобные работы предполагают изучение литературы не только по истории, но и теории искусства, знакомство с современными концепциями и положениями, существующими в искусствознании.

Могут быть предложены следующие направления историко-теоретических исследований.

2.1. Этапы эволюции теории искусства, теоретические взгляды некоторых исследователей искусства

Примерные темы:

1. Греческая скульптура и ее оценка в трудах Винкельмана.
2. Проблема ордера в трудах по теории архитектуры, изданных в России в XVIII веке.
3. Русские художники второй половины XIX века об импрессионизме.
4. В. Стасов как художественный критик (обзоры выставок современного искусства).
5. Работы В. Фаворского по теории композиции.
6. Эстетические взгляды Д. Дидро и их значение для развития искусства Франции XVIII века.
7. Эстетические установки «Мира искусства» и их выражение в творчестве ведущих мастеров.

2.2. Проблемы художественного творчества

Примерные темы:

1. Проблема жанра в творчестве голландских живописцев XVII века.
2. Проблема пространства в натюрмортах К. Петрова-Водкина.
3. Древнерусская традиция и ренессансное пространство Успенского собора Фьораванти.
4. Влияние романской культуры камня на владимиро-суздальскую архитектурную школу.
5. Влияние теоретических трудов Ле Корбюзье на развитие архитектуры XX века.
6. Взаимопроникновение жанров в русском искусстве конца XIX – начала XX века.
7. Натюрморт в творчестве художников «Бубнового валета».

3. Работа по художественной критике обращается к исследованию современного или вновь собранного (во время экспедиций) материала, строится на примере одной из выставок или музейных коллекций с углубленным изучением отдельных аспектов и проблем.

Специфическая особенность этого вида курсовой работы заключается в том, что студент занимается рассмотрением и изучением современного материала, который еще не имеет устоявшейся, однозначной оценки, зачастую вызывая дискуссии и споры. Тем интереснее попробовать осмыслить и проанализировать новый материал, сопоставить свою точку зрения с мнением зрителей и специалистов.

Это может быть работа, посвященная критическому анализу одной из современных художественных выставок. Однако это должен быть не обзор и поверхностная эмоциональная оценка материала выставки, а углубленное изучение произведений искусства, рассмотрение актуальных проблем, связанных с представленными на выставке работами. В иллюстрации к такой курсовой работе должны входить наиболее характерные произведения, фрагменты экспозиции. Иногда можно использовать репродукции произведений, не представленных на этой выставке, но привлекаемых для сравнения и необходимых для подтверждения выводов исследования.

При анализе выставки ставятся вопросы, касающиеся её идеи, содержания, состава экспозиции, разделов, принципов отбора экспонатов. Должна быть дана оценка решению самой экспозиции с позиции раскрытия главной идеи выставки. Необходимо выделить основные, наиболее значимые произведения.

Примерные темы:

1. Стилистическое и жанровое многообразие живописи художников Удмуртии (на примере конкретной выставки).
2. Скульптурный портрет на выставке молодых художников Удмуртии (указать название выставки).
3. Проблемы сохранения национальных традиций в современном народном творчестве (на примере конкретной выставки или выставок декоративно-прикладного искусства Удмуртии).
4. Отражение тенденций современного искусства в творчестве студентов Института искусств и дизайна УдГУ (на примере конкретной выставки или выставок).

Кроме этого, можно обратиться к изучению коллекций и фондов местных музеев. Например, составить научный каталог экспонатов художественного музея Института искусств и дизайна, где хранятся дипломные работы студентов, имеются произведения профессиональных художников Москвы и Санкт-Петербурга, а также полевые материалы научных экспедиций (народный костюм, предметы быта и т.п.).

Образец титульного листа

ФГБОУ ВПО

"Удмуртский государственный университет"

Институт искусств и дизайна

Кафедра истории искусств и художественно-педагогического моделирования

Курсовая работа

по истории искусства

БЫТОВОЙ ЖАНР В ГОЛЛАНДСКОЙ ЖИВОПИСИ XVII ВЕКА

Выполнил:

студент ОБ-050100-31

Иванов И.А.

Научный руководитель:

к. иск., доцент,

зав. кафедрой ИИиХПМ

Н.А. Николаева

Ижевск

2015

Образцы оформления содержания курсовых работ

1. Историко-искусствоведческое исследование

Тема: «Взаимовлияние традиционного и нового в архитектуре Петровского времени (на примере Петропавловского собора Санкт-Петербурга)»

Содержание

Введение.....	3
Глава 1. Характеристика художественной жизни и искусства России начала XVIII века.....	6
Глава 2. Стилистические особенности архитектуры Петровской эпохи.....	11
Глава 3. Характерные черты планировочной и объемно-пространственной композиции Петропавловского собора Санкт-Петербурга.....	18
Заключение.....	23
Список литературы.....	26
Приложение.....	28

2. Работа по теории искусства

Тема: «Античная тема в творчестве Пабло Пикассо»

Содержание

Введение.....	3
Глава 1. Отражение классических традиций в работах «энгровского» периода художника...6	
Глава 2: Особенности иллюстраций к «Метаморфозам» Овидия.....	13
Глава 3: Античные образы в работе «Герника».....	19
Заключение.....	25
Список литературы.....	27
Приложение.....	29

3. Работа по художественной критике

Тема: «Некоторые особенности развития современной скульптуры Ижевска»

Содержание

Введение.....	3
Глава 1. Образы уральской и удмуртской мифологии в творчестве скульпторов.....	5
Глава 2. Характерные черты декоративной городской скульптуры.....	12
Глава 3. Отражение истории края в современных памятниках скульптуры	19
Заключение.....	25
Список литературы.....	27
Приложение.....	29

Пример оформления информации по литературе и источникам

В базе данных должна содержаться полная атрибуция источника. Если работа малоинтересна для Вас и в ней почти нет материала по исследуемой теме, достаточно ограничиться краткой пометкой, например:

Станькова, Я. Тысячелетие развития архитектуры / Я. Станькова, И. Пехар – М.: Стройиздат, 1987. - 296 с.

О русском классицизме XVIII века – с. 151-154.

Если работа целиком или какие-то ее главы представляют интерес, то следует дать краткую, но конкретную характеристику книги, отметив особо важные места. Например:

Шуйский, В.К. Строгий классицизм / В.К. Шуйский. СПб.: ООО «Белое и черное», 1997. – 160 с.

В книге рассматривается период «строгого классицизма» на примерах памятников Санкт-Петербурга, начиная с памятников переходного периода. Подробный и четкий анализ городской архитектуры (с. 38-46, с.84-99), а также пригородов. Выявляются характерные черты пригородных построек Д. Кваренги (с.74-84) и дворцово-парковых ансамблей Ч. Камерона (с.99-124).

Автор вступительной статьи – Б. Матвеев. Книга имеет хорошие современные и исторические фотографии, а также планы и проектные чертежи зданий.

Таким же образом следует описывать и характеризовать информацию, содержащуюся в интернете, например:

Эрмитаж показал болото [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.dp.ru/a/2004/10/29/JErmitazhpokazal_boloto/

Современное искусство. Провокационная выставка скульптора Анатолия Белкина в Эрмитаже 29 октября 2004 г.

Образец официального письма в музей (архив)

(Выполняется на фирменном бланке УдГУ)

Директору Удмуртского
Республиканского музея
изобразительных искусств
Ф.И.О.

Уважаемый И.О.!

Просим Вас допустить студента 3-го курса ИИиД УдГУ Иванова И.И. в фонды музея для сбора материала к курсовой работе по теме: «Национальные мотивы в современной живописи Удмуртии».

Ректор УдГУ
Директор ИИиД

подпись (Ф.И.О.)
подпись (Ф.И.О.)

Архивная выписка

Из государственного предписания Комиссии о каменном строении:

«...если чего в натуре исполнить будет невозможно и потребуется надобность сверх сего расположения что поправить, предоставить..., однакож не выходя из...сего плана».

РГИА, ф.1399, оп.1, д.336, л.1.

РГИА – Российский государственный исторический архив,

ф. – фонд, оп. – опись, д. – дело, л. – лист.

Выписка из текста

«Распад классицистической системы, с ее цельностью, известной унифицированностью, покоем и величием образов, был исторически предрешен» (с. 515).

История русской архитектуры: Учеб. для вузов / Пилявский В.И., Славина Т.А., Тиц А.А., Ушаков Ю.С., Заушкевич Г.В., Савельев Ю.Р. – 2-е изд., перераб. и доп. - СПб.: Стройиздат, 1994. – 600 с.

Учебное издание

Авторы-составители
Надежда Анатольевна Николаева
Лариса Ивановна Липина

Методические указания к курсовым работам
по истории искусства

Отпечатано в авторской редакции с оригинал-макета заказчика

Подписано в печать 00.02.15. формат 60X84 1/16.
Печать офсетная. Усл.печ.л. 0,00. Уч.-изд.л. 0,0
Тираж 10 экз. Заказ №

Типография ГОУВПО «Удмуртский государственный университет»
426034, Ижевск, ул. Университетская, 1, корп.2